

中国画教学演示 · 中国画教学演示

林
若
熹

工
笔
花
鸟
画

整体

·
局部

·
细部

· 金 纳 主编

安徽美术出版社

林若熹简历

1963年出生，广东省惠来县人。广州美术学院中国画系副教授、暨南大学文学院博士生、中国美术家协会会员。

1989年，作品《春夏秋冬》参加“第七届全国美展”并获铜奖。

1990年，广东画院举办“林若熹画展”，同年参加“第七届全国美术作品展中国画获奖作者新作展”，并在美国、日本及中国香港等地展出。

1991年，湖北美术学院举办“林若熹画展”。

1993年，中国美术馆举办“林若熹画展”，《秋NO.11》等6幅作品被该馆收藏。同年参加北京“当代中国画创作12人联展”、庆祝广州美术学院成立四十周年系列展之“林若熹画展”及“首届全国中国画展”。作品《黄金时代》获“首届全国中国画展”优秀奖。

1998年，在台湾孙逸仙纪念馆和深圳美术馆举办“林若熹中国画邀请展”。

1999年，作品《山野颂》参加“第九届全国美术作品展”。同年香港集雅斋举办“林若熹中国画邀请展”。

2000年，暨南大学中国文化艺术中心举办“林若熹人体艺术展”。

出版有：《林若熹画集——写意集》（湖北美术出版社出版）、《林若熹画集——工笔集》（岭南美术出版社出版）、《林若熹画集——白描集》（新世纪出版社出版）。《当代中国画技法赏析——林若熹工笔画创作》由接力出版社出版。诗集《蜘蛛之吻》由花城出版社出版。

图书在版编目(CIP)数据

林若熹工笔花鸟画：整体·局部·细部 / 金纳主编.
合肥：安徽美术出版社，2002.1
(中国画教学演示)
ISBN 7-5398-0917-5

I. 林... II. 金... III. 工笔画：花鸟画—技法(美术) IV. J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第087789号

林若熹工笔花鸟画——整体·局部·细部

安徽美术出版社出版

(合肥市金寨路381号 邮编：230063)

经销：新华书店

制版：安徽美达制版有限公司

印刷：合肥杏花印务股份有限公司

开本：889×1194 1/8 印张：3

版次：2002年1月第1版 2002年1月第1次印刷

印数：1-5000

ISBN 7-5398-0917-5/J·917 定价：28.00元

若发现印装质量问题影响阅读，请与承印厂联系调换。

前言

在中国绘画艺术悠久的历史长河中，工笔花鸟画这一古老画种，经历了漫长的发展过程。工笔花鸟画兴于唐代，发展到五代趋于成熟，至两宋达到高度繁荣。然元、明、清以来，虽然每代都出现过工笔花鸟画大家，但花鸟画却日趋重水墨写意一派。清末民初至20世纪70年代末，工笔花鸟画的创作更是日渐衰退，五六十年代虽有个别画家小有建树，但由于艺术创作受社会及政治环境的影响，所以无论在形式上还是内容上，工笔花鸟画的创作都已跌至谷底。但从整体上看，不仅是工笔花鸟画，所有以花鸟为题材的创作都备受冷落。这种状况直至80年代初期，才在改革开放和文艺百花齐放的大环境中，逐渐走出低谷，重新焕发了青春。

在我国工笔花鸟画史上，由于审美理想、艺术风格和表现技法的不同，形成了不同的流派。追溯到五代，即形成了以黄筌为代表的“黄家富贵”及以徐熙为代表的“徐熙野逸”两派风格。这两大画派影响最大，在工笔花鸟画发展的历史中，曾经各领风骚，时至今日，当代花鸟画家的创作都还受到这两位宗师的影响。

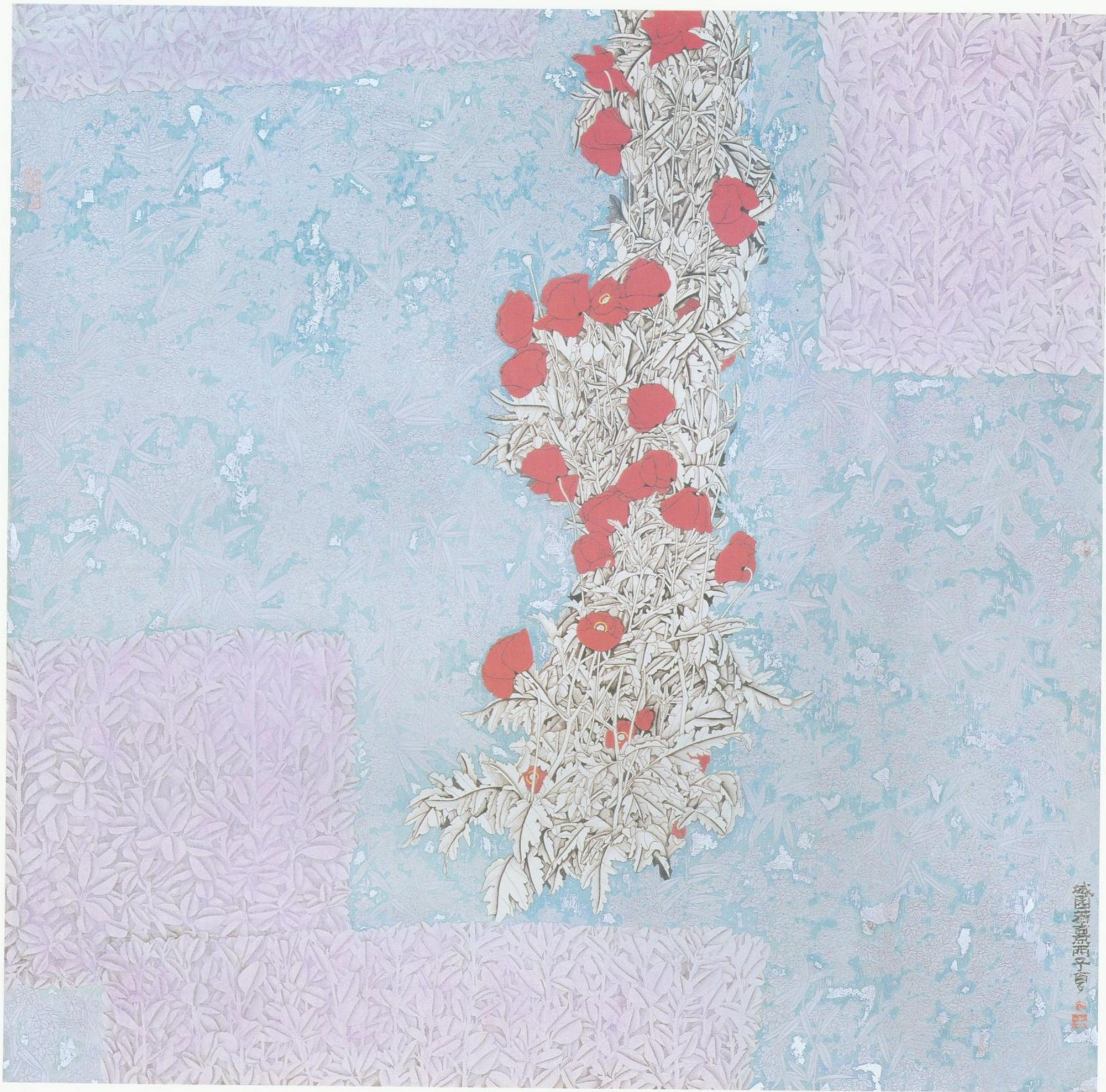
综观近20年来工笔花鸟画的创作，在思想解放、文化心态开放的背景下，出现了流派纷呈、多元竞秀的空前繁荣的局面。工笔花鸟画家们在继承优秀传统的基础上，坚持深入生活，勇于创新，创作出一大批贴近生活、风格各异、技法多样的优秀作品。这些以花鸟为题材的作品不仅体现了画家的审美理想和精神追求，更是画家对整个自然世界及人类的生存与发展的关注和表白。特别是20世纪的90年代，在全世界各国重新重视自然环境和关注人类生存的背景下，画家们以花鸟为题材的创作引起了人们对自然与生命的重视，反过来，又激起了画家们更高的创作热情。画家以自然为师，以花鸟为媒介，在作品中赋予了花鸟世界以生命精神，体现了画家对生命的讴歌与赞美，可谓“一花一草一世界”。这20年里，除了有许多老画家仍然在孜孜不倦、几十年如一日地从事工笔花鸟画的创作外，还涌现了一大批从艺术内涵到形式风格都开一代新风的中青年画家。本套丛书中的画家有的在吸收了宋、元工笔画精华的同时，深入当代生活，结合自身的感受并形成了自己独特的风格；有的画家拓展了花鸟画的题材范围，丰富了工笔花鸟画的表现语言；有的画家则受西方现代构成艺术的影响，创造了工笔花鸟画的新程式。这些画家分属不同的流派，体现了不同的风格特征，在工笔花鸟画界有着广泛的影响，具有很强的代表性。

这套丛书除了介绍画家们的完整作品外，还将作品中具有典型意义的局部放大，某些精彩的部位放得更大，使读者能透过放大的部分看出画家用墨、用色和一些特殊技法的奥秘，能更好、更迅速地得到工笔花鸟画的精髓。

丛书的出版，要感谢安徽美术出版社的远见卓识。正是由于这样的远见卓识，才使当代优秀工笔花鸟画家的作品能以这样的内容形式介绍给广大热爱工笔花鸟画艺术的读者，为他们提供这么好的学习和参考的经典范本。

金 纳

2001年11月

飘

创作构思

这一幅画的创意，我想用我的一首诗来表达：野罂粟花盛开时 / 风扬起燥热的泥土 / 在树梢喘息着 / 花瓣荡摇 / 幽香溢泄漫过山峦 / 和白云拥于蓝天。

●罂粟花采用传统的三矾九染上色法，染画朱砂。叶用墨分染，再用墨分染叶与叶之间的层次及叶丛与叶丛之间的层次，最后，用墨调整叶与叶丛。周边紫灰色块的植物呼应着中间红花及灰色叶。起连接作用的灰蓝色用一些灰色的小杂草过渡，并贴上真银来丰富色彩。这样，在蒙蒙的灰蓝色中，凸显出朵朵红花。在这灰蓝和略带红味的灰紫的映衬下，红花定会引出画外的许多故事。

飘（局部）

飘（细部）

飘（局部）

飘（细部）

艳阳天

创作构思

用最传统的工与写的方法，最现代的构成观念，绘制当代人的画。

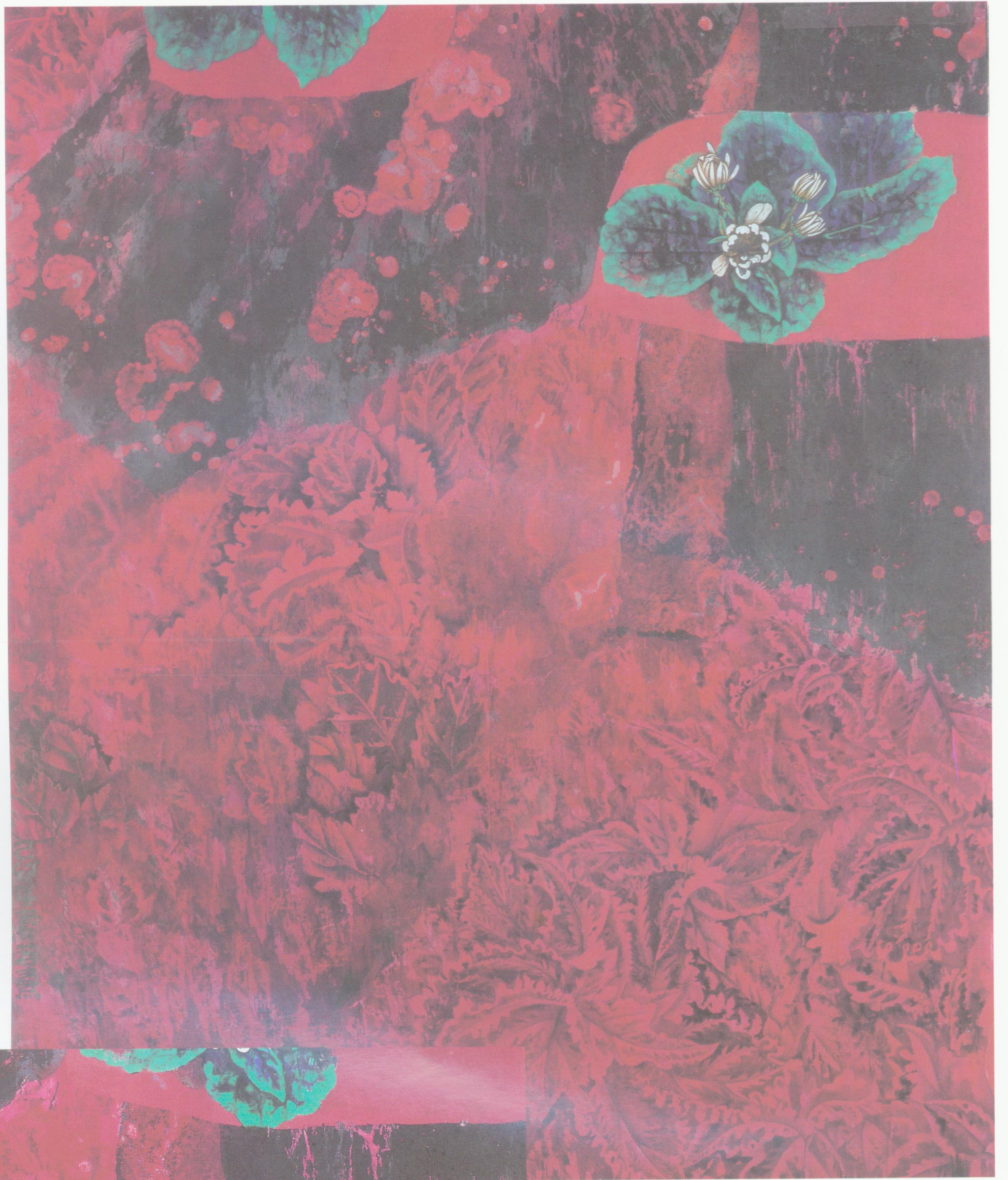
●工与写就像红与绿一样有着强烈的冲突。而纸的生与熟的变化，使工与写协调起来，就像黑白协调红绿一样。沉重的大写意笔墨托着红色块里的精细，错落有致的红色块回归于背景的颜色，而背景的颜色又凸显墨的灵性。既矛盾又和谐，既刻意又自然。

艳阳天（局部）

艳阳天（细部）

艳阳天（局部）

艳阳天（细部）

娇 阳

创作体会

用反常态的手法，把错落的枝叶规范化、单纯的红色轻松化、飞动的鸟静态化、宁静的花朵动态化。你会发现阳光就在这动静间灿烂。

●我们都知道鸟语花香的意境，那么鸟飞不语，花开香飘是一种什么意境呢？

娇 阳（局部）

娇 阳（细部）

娇 阳（细部）

娇 阳（局部）

娇 阳（细部）

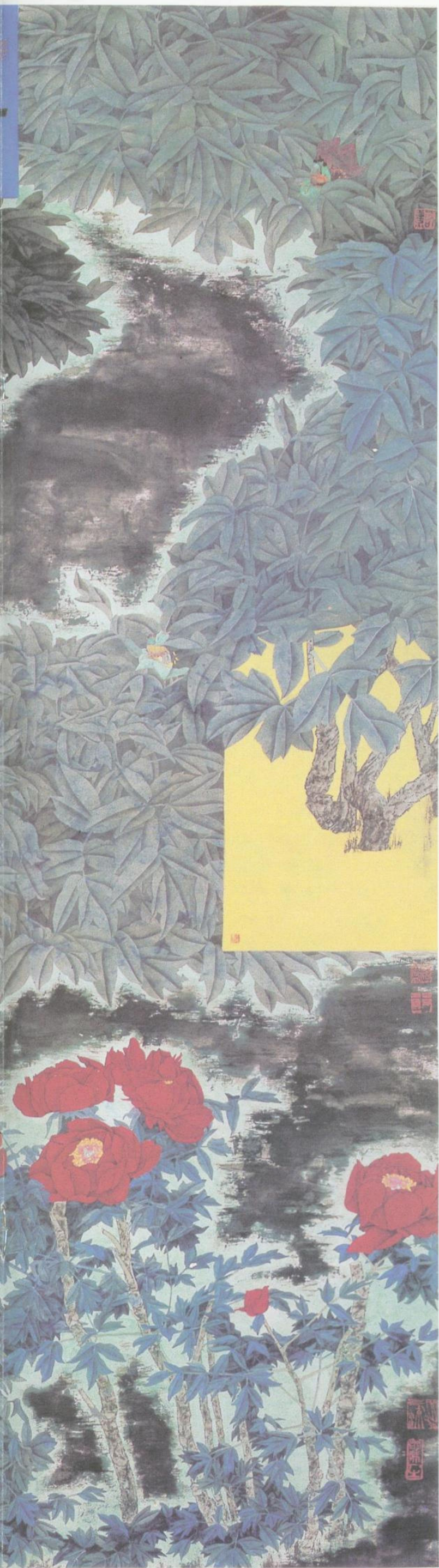
國花

中國牡丹歷史悠久
漢代的神農本草
經中早有記載
至隋唐已成為名貴
花卉且家習為俗
戶迷不悟宋時
洛陽牡丹天下第一
明時清香牡丹百里
之中香氣沁鼻蓋
家園畦中俱植之
若其疏然清蒲松齡
之聊齋誌異更有
曹州牡丹甲齊魯
牡丹性宜寒畏熱
喜燥懼溼生於高敞
向陽而性舒在我國
中原江南陝北均
能生長春發枝
夏打盹秋生根冬休
眠的牡丹歷來是
和平繁榮吉祥富
貴之象徵

丁丑年秋
畫於曉港竹舍

國花

创作构思

牡丹有上千种，我采用了几种有代表性的牡丹：奇特的花苞牡丹（右上角）、最古老的单层牡丹、通俗的多层牡丹（右下角）、高贵的起楼牡丹（中间）。用打破时空的方法构成画面。

●欣赏传统卷轴画，就像欣赏一块美玉一样，可以近距离把玩。一手展卷，一手合卷，边展，边看，边合，从精湛的技艺中品画意。《国花》是一幅大画，尺寸为145cm×145cm，它的欣赏距离不同于一般卷轴画的欣赏距离，因此画面构成就是首要的问题。而画面构成又要体现卷轴画的技法要素，这样，需要远看构成效果，近看材料技法。

国 花（局部）

国 花（细部）

国 花（细部）

国 花（局部）

国 花（细部）